

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 18620081153515

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

试探贾克梅蒂艺术中的“真实”

Explore the "Truth" in Giacometti's Art

陈 伟

指导教师姓名: 刘一菱 教 授

专 业 名 称: 美 术 学

论文提交日期: 2011 年 03 月

论文答辩时间: 2011 年 05 月

学位授予日期: 2011 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2011 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘 要

瑞士艺术家贾克梅蒂（Alberto Giacometti 1901~1966）是 20 世纪存在主义的艺术大师，也是一位开创了写实绘画新视野的艺术大师。贾克梅蒂雕塑、油画、素描中所创造出来独特的人物形象耐人寻味，也令他的艺术研究者感到迷惑，这一切都源自于他独特的观察事物的方法和艺术实践的方法。笔者对贾克梅蒂的艺术经历了最初单纯的吸引，迷惑，到长期的研究和学习，旨在探明他的艺术理念、观察方法和实践方法之间的关系。本文对贾克梅蒂如何实现艺术上的“真实”进行以下三个方面的论述。

一、首先，介绍研究贾克梅蒂艺术的缘起。其次，介绍贾克梅蒂的生平及艺术简历。

二、贾克梅蒂所追求的真实是：空间的真实和运动感觉的真实。通过实例论述贾克梅蒂艺术中真实和以往艺术中所追求的真实的不同之处，点明贾克梅蒂所追求的是感知中的真实。

三、分析贾克梅蒂的观察方法和艺术实践的方法。首先，论述贾克梅蒂的观察方法。其次，通过艺术作品分析贾克梅蒂如何实现空间的真实感和再现运动的感觉。

关键词：真实；感觉；客观事物

Abstract

Swiss artist Alberto Giacometti (1901~1966), the Maestro of existentialism in 20th century, is also a Portrait artist who inaugurated the Realistic new vision. The unique portraits that created by Alberto Giacometti's sculpture, oil painting, sketch are intriguing and puzzling, but these are derived from his unique ways of observing and art practicing. Author was semiplice drawn into Alberto Giacometti's art at first, then puzzling and Long-term studying and researching, is aiming at the relation among his artistic conceptgr, observing method and practicing method. This article is going to have a discussion on how Alberto Giacometti realize the real of art in three aspects.

First.The distinction between the real in the past art and the real that Alberto Giacometti seeking. Discuss the distinction between the conception of real in Alberto Giacometti's art and the real in the past art via living examples to express the Alberto Giacometti's real.

Second.Analyse Alberto Giacometti' observing method and the sense of real that he observed, and how to realize this sense of real. First of all, discuss Alberto Giacometti' observing method and what he want to express is the sense of real. The second, discuss Alberto Giacometti catching the sense of real via the line.

Third.The tow real aspect of Alberto Giacometti's art: space, the sense of movement. Discuss how Alberto Giacometti realize the real in space and reappear the sense of movement.

Key word: Truth; Sense; Objective things

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	II
目 录	III
CONTENTS	IV
一、绪 论	1
1. 研究缘起	1
2. 贾克梅蒂的生平及艺术简介	2
二、贾克梅蒂“真实”的概念	4
三、贾克梅蒂如何实现“真实”	8
1. 观察方式	8
2. 强化线条	9
3. 弱化色彩	10
4. 氛围的烘托	11
5. 对比的使用	12
结束语	14
参考文献	15
致 谢	16
附 件	17

CONTENTS

Abstract	II
CONTENTS	IV
1. Exordium	1
(1)The origin of study	1
(2) Brief introduction of Giacometti 's life and art	2
2. Giacometti 's conception of "truth"	4
3. The way Giacometti realized the "truth"	8
(1) Observation method	8
(2) Strengthen lines	9
(3) Weaken color	10
(4) Highten atmosphere	11
(5)use of contrast	12
The conclusion	14
Reference list	15
Acknowledgements	16
Appendix	17

一、绪 论

1. 研究缘起

真正的艺术家要如何进行艺术创作？真正的艺术家要如何进行研究？这些问题都可以在贾克梅蒂身上找到答案，也正是这些吸引着我持续地研究这位艺术家。

贾克梅蒂从早期按照传统的方法对客观事物进行写生，到 1930 至 1935 年期间创作具有超现实主义风格的作品，而后重新回到画室对写生进行全新的探索和研究，他在艺术上的每一次转变都是向着探索什么才是艺术的“真实”迈进。最终，贾克梅蒂将表达感知的真实作为自己一生的追求。同样，法国现象学家梅洛·庞蒂在探讨什么是真正的艺术时，他对艺术下这样的定义：“艺术既非模仿，亦非按照本能的意欲或美好的品味从事的制造。艺术是一种表达的行为。”^①二者在什么是真正的艺术上达到了共认——艺术是表达感知的行为。虽然贾克梅蒂很少谈论自己的艺术表达了什么，但是他很乐于谈论自己在探索什么，以及如何探索。贾克梅蒂一生的艺术研究方法，在谈话录和信件中都较为完整地展现出来，这对研究他的艺术理念和艺术实践的方法提供了很大帮助。很多年轻的艺术家长追随他的艺术理念进行艺术创作，如描绘日常生活的犹太画家希加亚·阿利卡；表现“人群”的英国雕塑家雷蒙·马松；描绘楼道的法国画家森·山方……这些艺术家的实践证明贾克梅蒂创作理念的价值所在。本文旨在阐明贾克梅蒂 1935 年后重新回到画室写生探索的是怎样的“真实”？以及通过什么样的艺术手法实现他所追求的“真实”等问题展开论述。

^①（法）梅洛·庞蒂著，《眼与心》[M] 北京：中国社会科学出版社，1992 第 51 页

2. 贾克梅蒂的生平及艺术简介

阿尔贝托·贾克梅蒂（Alberto Giacometti 1901~1966）1901年10月10日出生于坐落在瑞士的布莱加格里亚山谷的斯坦帕村庄。他的父亲画家乔万尼·贾克梅蒂在他的艺术培养和启蒙上，起着十分重要的作用。少年时期贾克梅蒂的创作风格不仅受到父亲乔万尼的影响，也受到了塞尚创作思维和凡高一些较少有压抑情绪的作品的影响。贾克梅蒂后来回忆说，打从他记事那天起，他就开始在父亲的画室里画画了。在这充满艺术环境的熏陶下，他自然而然走上了艺术道路。

通常将贾克梅蒂的艺术分为四个时期：青少年时期（1911~1921年）、巴黎时期（1922~1929年）、超现实主义时期（1930~1935年）和存在主义时期（1936~1966年）。

青少年时期的贾克梅蒂在学习绘画的过程中，父亲也只是偶尔给他指导，并没有刻意引导他要往那个方向发展，因此给了他极大的发展空间。对于绘画的各种表现手法，他能够大胆地尝试，而不受规范式的限制。1920年5月贾克梅蒂跟随父亲参观了“威尼斯画派”大师的作品展，丁托列托拉长的人物特征和对空间的处理深深地吸引了这位年青的学生，潜移默化地影响了他后来的创作。同时，他们还在帕多瓦看到了乔托的壁画，贾克梅蒂对乔托的壁画深感震撼。威尼斯之旅的艺术洗涤，让他对将来成为艺术家的信念更加坚定，也对他以后在艺术表现的选择上加注了挑战性。

1922年，贾克梅蒂由他的弟弟迪亚哥引领，到巴黎的艺术学院接受雕塑的训练课程。这期间，他跟随阿尔基彭科和布德尔学习雕塑，并受到了立体派和抽象派艺术的影响。贾克梅蒂这个时期秉承传统的雕塑风格进行人像创作，将焦点放在人物的塑像上，并且关注一些雕塑美学的议题。他深入钻研塞尚“形”的美学问题，并展现在他的立体造型和人体形态的表现形式上。

1930年，贾克梅蒂在马蒂斯之子皮埃尔的艺廊里展示的作品《悬浮的球》，让达利和布勒东都惊为天才，并积极邀请他加入超现实主义团体，这个时期贾克梅蒂也创作了一批具有超现实主义风格的雕塑作品。虽然他的某些创作理念和超现实主义所倡导的有共通之处，但还是存在着一些冲突和分歧。五年后，贾克梅蒂写信给布勒东，明白地划清与超现实主义艺术圈的界线。

1935 年之后，贾克梅蒂回到画室开始对眼前的实物进行写生，并一再宣称：“只画眼睛所能看得到的东西”。^②贾克梅蒂从视觉出发研究对象在空间中“真实”的呈现，他一反以往的艺术在真实的追求上，只把关注点放在所描绘的对象中，而忽略了描绘和再现承载这个对象的空间。在油画上，他像使用解剖刀一样使用灰色的线条，使人物从画面的平面中剥离出来；在雕塑上，他探索人物在空间中的呈现，同时，探索静态的雕塑所不可能再现的运动的的感觉……而对于他自己的艺术实践是否达到了“感觉上的真实”，他始终处于怀疑之中，也正是这种怀疑，使他不断地否定自己过去的作品继续探索真实。终其一生，贾克梅蒂在艺术追求上，不断地以“否定”的方式向着他所追求的目标——“真实”迈进(如图 1)……

图 1：贾克梅蒂

^②许江、焦小健编.《具象表现绘画文选》[D]. 杭州：中国美院出版社 2003 第 183 页

二、贾克梅蒂“真实”的概念

“真实”一词在《辞海》中的解释为：跟客观事实相符合，不假；真心实意；确切清楚。在英文中 truth(真实)，意味着真相、客观事物、本质、甚至形而上学的对象。从古希腊艺术以理念再现人体艺术的真实，到文艺复兴时期，画家通过解剖学和透视学真实地描绘出眼睛所看到的人物和空间，直至印象派时期，随着光学理论在绘画上运用而发展起来的印象派绘画，都是对“真实”的追求。

“真实”也同样吸引着贾克梅蒂。因为对客观事物的忠诚，1935 年脱离了超现实主义团体后的贾克梅蒂回到画室对实物进行写生并一再宣称：“只画眼睛所能看得到的东西”。这句话让贾克梅蒂艺术的研究者十分的费解，他艺术中的人物形象因被拉长而显得十分纤细，雕塑的表面都是斑斑驳驳的凿痕，而且他喜欢将雕塑铸成深色的青铜像，从远处看就像一支被烧焦的火柴梗（如图 2）……显然，贾克梅蒂创作的艺术形象和以往艺术家描绘的仿真的人物形象完全不一样，那么，何来的“真实”？这是贾克梅蒂希望他的艺术有谜一般的感觉而设下的玄机？还是在他的艺术世界里真能看到这样的人物形象？

图 2：《行走的人》

“只画眼睛所能看得到的东西”。如果这句话出自古代的某位大师之口，会显得真实可信得多。当教皇第一次在圣彼得大教堂看到米开朗基罗的雕像《哀悼基督》（如图 3）时，他就像被一股强大的外部力量击中而跪扑在地上。在大教堂里微弱的光线作用下，冰冷而光滑的大理石变得像真人的皮肤一样富有弹性，受难基督身体上的余温似乎还没有完全散尽。不经意的一瞥，会让人错误地认为这是加尔瓦洛山上那场母子悲悯情景的再现。为了达到真实，米开朗基罗违反教会的规定私自解剖尸体，深入了解肌肉和骨骼结构，使刻出来的雕像看过去像真

实的人物一样，因此，人们从来不会怀疑米开朗基罗雕塑的真实性。

由此可见，贾克梅蒂创作的艺术形象不是描绘肉眼所看到的事物，那他是否是描绘内心之眼所看到的事物？像蒙克一样将内心真真切切的情感用艺术表达出来？蒙克所画的《呐喊》（如图 4）——用扭曲的线条表现了因惊恐而变形的身体，模糊的五官传达了人物因内心的压抑和孤独而歇斯底里地呐喊。从他们俩人的画面出发，他们在表现手法上有诸多相像之处，同样是用夸张的线条表现人物，同样是对五官进行模糊性的处理，同样是很个人化的色彩（前者用浓烈鲜艳的色彩，后者用无色系的灰色），人物形象都传达了强烈的孤独感。按照这样的分析贾克梅蒂应该属于表现内心情感的画家。存在主义哲学家保尔·萨特解读贾克梅蒂的艺术时说他的“人物传达了孤独和疏离感”，巴黎警察局也认为贾克梅蒂艺术中的人物具有难以抗拒的“孤独”，因而取消了他的雕塑在大街上公然地展现在普通民众面前。然而，贾克梅蒂却在言谈中间接拒绝这种解读方式，他认为其他人一解读他的作品就扯到心理学方面的问题。因此，他不是蒙克那种表现内在情感真实的画家，对内在情感的表达在他看来只是创造了另一个现实，并不是他所要追求的真实。

图 3：《哀悼基督》

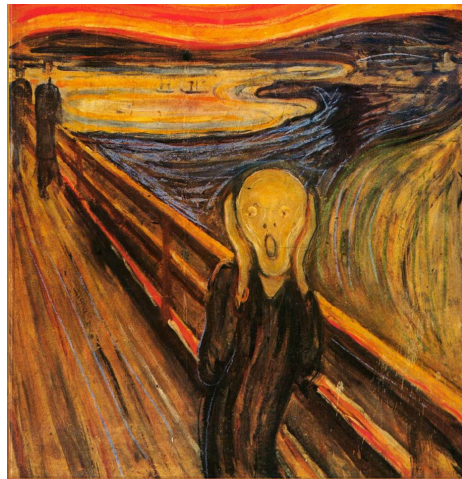

图 4：《呐喊》

既然贾克梅蒂不像古代大师那样追求仿真意义上的“真实”，也不像十九世纪末的艺术家那样追求内在情感的“真实”，那他究竟追求的是怎样的“真实”呢？

我们所看到贾克梅蒂艺术中的人物象只有极少的特征和现实中的人物相似，但他的绘画会让人产生“某人站在那里”的感觉；他所塑造的行进中的人迈着强健的步伐，传达了这样的感觉——他们似乎极力地向着你走来却永远到达不了你跟前。通过研究我们会发现贾克梅蒂所传达的事物都和感觉有关，前者表现了一个物体在空间中真实存在的感觉；后者表现的是一个物体正发生运动的感觉。这两种感觉都是人面对客观事物时真实的体验，这种体验是靠人的感知来完成的。因此，贾克梅蒂表达的是感知的真实。

人对空间的感知无时无刻不在发生，任何事物都处在空间之中，被空间严严实实地包围。我们通过意识可以直观这个空间，通过身体可以穿过这个空间的一部分。换句话说，空间作为客观的存在占据着无限的宇宙，它同时也作为一种意识存在于人的观念之中。空间的大小影响着人的感知：一片大海的空间，令人心胸开阔；一个牢房大小的空间，会令人感到十分的压抑；而一个针眼大小的空间，则会被人所忽略……然而对于贾克梅蒂，他感知空间时不会因为空间的大小而发生认识上的变化，从鼻孔到耳根之间的距离可以像一片广阔的空间一样强烈地震撼他的心灵。当他对桌子和椅子之间有 50 厘米的距离越发敏感时，一个房间或任何房间都在发生变化，变得像整个世界一样浩瀚。贾克梅蒂对有限的空间的探索使他认识了无限。

在对空间探索的同时，贾克梅蒂还对运动的感觉十分的痴迷，他想在雕塑上实现持续运动的感觉。首先我们先区分以下两个概念：运动的瞬间和运动的感觉。运动的瞬间，是指运动发生时某个具体的动作；运动的感觉，即运动发生时给观看者留下的感觉。当我们回忆起某个运动的感觉时，回忆中的运动不是静态的方式出现在感知中，而是以动态的方式出现在我们的感知之中。

图 5：《行走的人》

雕塑本身是静态的而不是动态的,即使能表现运动,也只能表现一个运动的瞬间,就像罗丹表现一个正在行走的人一样(如图 5)。但在贾克梅蒂看来实现一个运动的瞬间仍然是对一个物体静态的模仿,他要达到真实是在雕塑上实现一个人持续运动的感觉。

通过以上的分析使我们知道贾克梅蒂回到画室后在油画和雕塑上要实现的真实有两个方面:一、实现空间感觉的真实。二、实现运动的感觉的真实。

三、贾克梅蒂如何实现“真实”

1. 观察方式

艺术家不仅要有一颗会感知的心灵，更重要的是他还要有实现感知的手段。贾克梅蒂实现感知的手段是在极其严谨的条件下进行的，体现在观察方式上有以下几个特点：

其一，对客观事物绝对的忠诚。如果没有美国作家詹姆斯·洛德那本记录贾克梅蒂为他画像全过程的书，谁都无法想象贾克梅蒂画中那些流变的线条是在极其严谨的条件下完成的。但事实就是这样：贾克梅蒂在画模特时会在模特所坐的椅脚下标明位置，这和塞尚画居斯塔夫时在家具下方用红色粉笔标明位置一样。贾克梅蒂要求模特不能有一点点的移动，洛德为了不在椅子上坐麻木而放松一下自己，贾克梅蒂立刻让他坐端正，而且他的写生经常会被模特的一点小动作所打乱。在观察模特时，他从来不会画四五笔了还不看模特一眼。这种忠于模特态度以及对模特要求的严谨程度甚至超过写实主义的画家。

其二，从客观事物中获得空间和运动的感觉。贾克梅蒂如此的苛刻观察态度并不是为了再现客观事物，而是从客观事物中获得空间和运动的感觉。空间没有具体的颜色、质感和体积；运动的感觉只能在发生的当下才能被观看者感知到，这就意味着这两种感知都不是一个具体的事物，可以固定在一个地方让艺术家长期的观察和研究。然而，贾克梅蒂却固执地研究客观事物，这不是缘木求鱼吗？虽然空间没有具体的形态，但我们感受空间是通过空间的承载之物，因此他是通过对空间的承载物的感知获得空间的意义。同样，运动的感觉也是如此，如果没有运动的事实，也就没有运动感觉的发生。而且感知有这样的特征，它稍瞬即逝，因此对贾克梅蒂来说，他要获得感知上的真实要不断从客观事物那里得到刺激，使感知不断地在客观事物中得到充实和明晰。因此，贾克梅蒂从客观事物上获得不是客观事物本身而是对空间和运动的感知。

其三，对记忆中感知的审视。审视记忆中的感知也是贾克梅蒂观察的一部分。贾克梅蒂发现凭借记忆创作能有效地将那些强烈刺激他的东西保留下来——他

凭借记忆创作的人体要比根据写生创作的人体拉长许多，这在他看来更接近真实。日常生活中我们也有这样的经验，记忆会将一个事物最突出特征保留下来。再现运动的感觉，凭借记忆创作是十分必要的，一个模特不能一直处于持续运动的状态中，因此，对运动的感觉的观察主要是来自于实际生活经验的积累，然后以记忆的方式将它创作出来。

记忆创作是否能更真实地再现对象仍然困扰着这位艺术家。在他看来，记忆中的感知随着时间而不断地削弱，创造出来的对象会趋于简单。贾克梅蒂为实现真实最终采用的是写生创作和记忆创作二者结合的方法，互相促进。

2. 强化线条

贾克梅蒂的绘画给人最直观的印象：他的画是由错综复杂的线构建起来的。在绘画的三要素：点、线、面之中，线条是最直接，也是最迅速表现情感的一种媒介。当人处在平静、无聊、不安的心理状态时无意识地划动着手中的笔，画面呈现出来的线条即使没有任何具体的形象，也可以让其他人感受到他当时的心境——因为意识总是指引着肢体的行动。在艺术中线条表现的领域十分的广泛：中国画家通过线条的韵律展现灵动的大千世界；雕塑家贝尼尼在表现《圣德内莎的

出神》时通过扭曲上升线条让沉重的白色大理石腾空升起；哥特时期艺术家们通过线条无尽的重复和穿插表现“无限”的概念。

那么，贾科梅蒂的线条有什么不同之处？我们先看看他线条的特质，在他的画作中，线条编织了一个复杂的网络，而这个网络所建构的是画面的空间。以贾克梅蒂的《街道》（如图 6）为例，为了再现空间感，他发挥了线条两个方面的作用：第一，通过线条表现强列的空间透视感。在贾克梅蒂的画中无论是人物还是风景都处

图 6：《街道》

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库